

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Facultad de Bellas Artes

Pre-producción del álbum ilustrado: Y un gesto de golpe
para el tiempo.

Trabajo Fin de Grado

Grado en Bellas Artes

AUTOR/A: Calvo Leyba, Pilar

Tutor/a: Heras Evangelio, David

CURSO ACADÉMICO: 2021/2022

TFG

Y UN GESTO DE GOLPE PARA EL TIEMPO.

Presentado por Pilar Calvo Leyba
Tutor: David Heras

Facultat de Belles Arts de Sant Carles
Grado en Bellas Artes
Curso 2021-2022

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN

Este proyecto es fruto del proceso de trabajo de un álbum ilustrado dirigido a público a partir de doce años, titulado “Y un gesto de golpe para el tiempo”, que trata de narrar mediante imágenes de corte onírico un futuro distópico al que lamentablemente nos acercamos, consecuencia de cómo los seres humanos estamos devastando el planeta y cómo este hecho nos está pasando factura a todos los niveles, seguimos ensimismados en el egocentrismo humano y ello nos está trayendo soledad y a la vez destrucción de nuestro bien más preciado, la naturaleza. Aun así, este álbum trata de mostrar que todavía queda algo de esperanza para el futuro, pero no sin antes llegar a un punto de colapso donde ya no quedará otra salida que un cambio de paradigma.

Palabras clave: Álbum ilustrado, ilustración, naturaleza, ecología, arte urbano.

ABSTRACT

This work is the result of the process and development of an illustrated album aimed at audiences from twelve years old, entitled “And a sudden gesture for time (loneliness, selfishness and nature)”, which tries to narrate through dreamlike images a dystopian future to which we are unfortunately approaching as a result of how human beings are devastating nature and how this fact is taking its toll on us at all levels, we remain self-absorbed in human egocentrism and this is bringing us loneliness and at the same time destruction of our greatest good. precious nature. Even so, this album tries to show that there is still some hope for the future, but not before reaching a point of collapse where there will be no other way out than a paradigm shift.

Keywords: Illustrated album, illustration, nature, ecology, urban art.

AGRADECIMIENTOS

Quiero dar las gracias a mis padres por el apoyo incondicional durante toda la carrera.

También a David Heras, tutor de este proyecto por guiarme paso a paso, por la paciencia, su saber hacer y por hacerme confiar en que sí se puede.

Por último, a Maya, Fisú y Matías por estar siempre a mi lado.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVOS	
2.1. Generales	6
2.2. Específicos	6
3. METODOLOGÍA	7
4. MARCO TEÓRICO	8
4.1. Album ilustrado	8
4.1.1 <i>La imagen como palabra, narrar con imágenes</i>	8
4.1.2 <i>Evolución del álbum, ejemplos.</i>	9
4.1.3 <i>Definición y concepto</i>	12
4.1.4 <i>Álbums que hablan de ecología</i>	12
4.2. Referentes	13
4.2.1 <i>Referentes conceptuales</i>	13
4.2.2 <i>Referentes estéticos</i>	18
5. LA IDEA	21
5.1 Punto de partida / Motivación	21
5.2 Condicionantes para el desarrollo de la propuesta	22
6. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	23
6.1 Cronograma	23
6.2 Preproducción, Logline	24
6.2.1 <i>Storyboard</i>	24
6.3. Artes Finales	26
6.3.1 <i>Ilustraciones finales</i>	26
6.3.2 <i>Cubiertas</i>	29
6.3.3 <i>Guardas</i>	30
7. CONCLUSIONES	31
8. REFERENCIAS	32
8.1 Referencias Web	34
9. ÍNDICE DE FIGURAS	34
10. ANEXOS	36

Fig.1 Boceto, idea para el proyecto.

1. INTRODUCCIÓN

En este proyecto muestro el proceso de trabajo de este álbum ilustrado de carácter sencillo y con algo de “realismo mágico”, término que me gusta utilizar para clasificar este tipo de ilustraciones de corte onírico.

El álbum se llama “Y un gesto de golpe para el tiempo” título que da lugar a una frase que podría ser la continuación de otra, pero que, sin embargo, es el título, esto tiene un por qué como todo en este álbum, digamos que después de ser capaces de hacerlo todo mal con respecto a nuestro entorno natural “un gesto” común de entendimiento y reconciliación con el medio puede ser, el que “pare el tiempo” y nos haga cambiar la forma en que nos comportamos con el medio retomando el equilibrio natural que hemos perdido.

Dicho proyecto no tiene mayor pretensión que la de hacer visibles pensamientos y preocupaciones propias, pero que a su vez le planteen al lector algunas reflexiones sobre nuestro comportamiento como especie, es decir, que despierte sensaciones de gusto gráfico y colorista, pero con un mensaje algo crudo, con esperanza, pero en el límite.

La idea principal es poner en valor la naturaleza como protección propia y dar a entender la necesidad que tenemos de proteger los diferentes ecosistemas que hacen que gocemos de salud y bienestar, gracias al equilibrio que debe darse con las demás especies que comparten el planeta con nosotros. Si este aspecto sigue cambiando de forma negativa, solo nos quedará enfermedad y desastres naturales cada vez más frecuentes, ya que todos dependemos de todo en una espiral infinita de intercambio vital.

El proyecto ha ido desarrollándose en diferentes fases que mostraré en el proceso de trabajo desde el nacimiento de la idea, la contextualización de la misma, la creación de la historia junto con la producción de las ilustraciones y el texto que la conforman, siendo un álbum realizado digitalmente en su totalidad, pero utilizando esta técnica de manera lo más pictórica posible dejando ver como hoy día pueden conseguirse resultados que simulan la materia, el trazo y la pincelada. Incluso, más tarde, pueda llevar a cabo como base de todo un proyecto urbano pictórico, dando el salto a la pintura mural y así llegar a poder ver cómo convivirán con el entorno imágenes de corte onírico e impactante, ya que, como veremos más adelante gran parte de mis referentes tienen relación con el arte urbano.

Sin embargo este trabajo ha sido un reto personal en el que he querido sumergirme para explorar una forma diferente y algo más compleja de llegar al público, teniendo en cuenta todas las posibilidades y dificultades que entraña la narrativa en álbum ilustrado.

2. OBJETIVOS

2.1. Principales

Representar gráficamente mediante un álbum ilustrado pensamientos a partir del tema de la ecología y nuestra relación con el medio natural, mostrando cómo podría ser un futuro distópico al que hemos llegado como humanidad, llevando al límite los recursos naturales.

Reflexionar sobre el tema de la ecología y cómo abordar la idea de la degradación del medio y la extinción de las especies animales a través de las características del álbum ilustrado.

Conseguir confeccionar una historia desde la que subyace el tema principal.

2.2. Específicos

Los objetivos específicos de mi proyecto son mayormente de carácter práctico, como por ejemplo:

Aprender a elaborar un álbum ilustrado desde el principio de la conceptualización de la idea.

Ahondar en las características que debe tener un álbum ilustrado y qué es lo que puede hacer que un álbum sea interesante.

Secuenciar una narrativa con sentido y ritmo.

Realizar un estudio del color analizando la paleta cromática más adecuada con respecto a lo que quiero transmitir para que este aspecto marque un punto notable en el trabajo.

Construir una historia que se entrelaza de forma sutil para, a partir de esta trasladar al lector a la problemática que me interesa.

Plantear dos escenarios fácilmente diferenciables gracias al cromatismo desde los que observar la idea sobre lo que puede llegar a ocurrir si no somos capaces de cambiar nuestra relación con la naturaleza. Mostrando un primer escenario en tiempo presente donde quedan lugares donde la naturaleza salvaje todavía existe. Y otro en un futuro distópico desde el que uno de los personajes lamentará haber llegado a esa situación.

Introducir al lector en el álbum mediante recursos gráficos y licencias propias de este género proporcionando un aspecto en muchos casos de secuencia cinematográfica.

3. METODOLOGÍA

1. Conceptualización de la idea. Pensar en desde qué punto quiero abordar un tema tan general como es la ecología y seleccionar un aspecto más concreto de la problemática. Después decidir cómo abordarlo, planteando una historia desde la que se lleve al lector de nuevo a la idea principal. Para ello, he confeccionado un “Logline” fijando los conceptos importantes.

2. Realización de un primer guión narrativo donde comenzar a dar forma a la historia que hará de hilo conductor del tema principal.

3. Reflexión sobre qué es lo que puedo contar solo con imágenes y la cantidad de texto que es realmente necesario, visualizando como el texto apoya a la imagen y viceversa sin caer en la redundancia.

4. Elección de la paleta cromática que va a tener el proyecto y como esta va a tomar un papel importante en la historia. Para ello decido indagar sobre cuál puede ser el cromatismo más adecuado mediante obras que son referencia para mí, por ejemplo, tomo como referencia la utilización del color en la obra de Etam Cru (dúo de artistas urbanos).

5. Definición del ritmo de las páginas a través del texto y el cromatismo.

6. Utilización de recursos y licencias propias del género de álbum que me permitan conferir un aspecto algo cinematográfico a la historia, como por ejemplo:

El texto como sonido, es decir, utilizando onomatopeyas para describir sonidos de la propia naturaleza y dejando mudas algunas páginas para simular el silencio real, consiguiendo, de esta forma sumergir al lector en la historia.

El cromatismo como parte de la narración, haciendo uso de un recurso cinematográfico como es “la noche americana” el cual es muy utilizado para ambientar escenas nocturnas que en ocasiones son necesariamente rodadas de día, por ello se fuerzan las luces y los tonos fríos azulados para dar esta sensación de noche. Busco colores fríos y cálidos, su combinación y cómo generar una paleta reducida, buscando coherencia y armonía en todas las ilustraciones. Y combinando este recurso con el contraste de otra variedad cromática en general más luminosa y cálida diferenciando dos escenarios clave en la historia.

El recurso de enmarcar las ilustraciones, una licencia tomada del álbum “Donde viven los monstruos” de Maurice Sendak, para introducir al lector en el mundo onírico y devolverlo a la realidad en el transcurso de las páginas de una forma magistral, a mi modo de ver, en este álbum que tomo como referencia y al que he querido hacer un guiño.

7. Elaboración de una ilustración completa para las cubiertas, es decir, la imagen girará en torno al anverso y al reverso del álbum. Además la cubierta forma parte de la propia historia dando claves de los personajes y del contexto jugando una vez más con la ilustración y el texto de la contraportada.

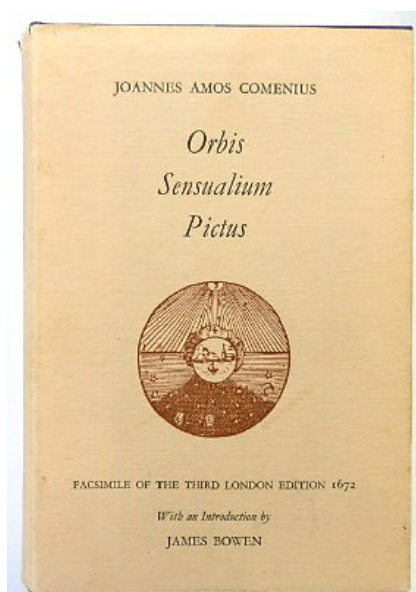

Fig.2. En 1638 aparece el “*Orbis Pictus*” de Comenius, primer libro de texto ilustrado de la historia.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. Álbum ilustrado

4.1.1 La imagen como palabra, narrar con imágenes

La imagen fue antes del verbo, desde antes de que la humanidad conociera la palabra escrita ya existían sistemas de representación gráfica, incluso antes de comenzar a comunicarnos mediante el lenguaje, el ser humano comenzó a dibujar, desde las pinturas rupestres, pasando por los petroglifos, las vidrieras góticas, los jeroglíficos, códices Mayas, etc. Se trataba de códigos de escritura que requerían la contemplación estética, porque más que ser leídos eran símbolos para ser interpretados. Desde entonces, hasta la publicidad de nuestros días, las imágenes han sido una constante en la historia del arte y la literatura, seguramente ahora es el momento en que la imagen asume un mayor protagonismo gracias a las redes sociales, internet, etc.

Los primeros homínidos pensaban en imágenes, todavía carecían de los códigos de la palabra y el cerebro debía pensar componiendo imágenes, los animales también piensan con imágenes y descifran códigos de comunicación mediante estas, asociando conductas, incluso sonidos con lo que ello significa. El pensamiento infantil es también paralingüístico, es decir, un bebe piensa como lo hacían los antiguos homínidos o como los perros. Los niños y las niñas hasta que no tienen entre 11 y 13 años no acceden al conocimiento pleno de la abstracción del lenguaje; sin embargo, el pensamiento con imágenes se da al poco tiempo de nacer. Por ello muchas veces se utilizan los pictogramas para personas que tienen alguna dificultad en el lenguaje, personas con autismo, etc. Todo el mundo es capaz de entender estas imágenes en cualquier lugar del mundo.

Sin imágenes es mucho más complicado que algo se retenga en la memoria, principalmente por esta razón los libros de texto están llenos de imágenes que ayudan al niño o niña a retener conceptos, además de hacer más ameno el libro.

Los niños asocian las palabras mediante la metáfora o la metonimia, es decir, cuando nos dicen una palabra nuestro cerebro busca una imagen asociada para comprenderla, lo mismo ocurre con los cuentos, si estos son ilustrados vemos las ilustraciones a la vez que nos lo cuentan, pero si nos lo cuentan sin un libro o una ilustración delante, da lo mismo, nosotros componemos una imagen para comprenderlo y recordarlo.

Podríamos decir que en todo el hemisferio norte, cultura occidental y parte del resto del mundo, gracias a la globalización, todos tenemos un bagaje similar de cuentos populares.

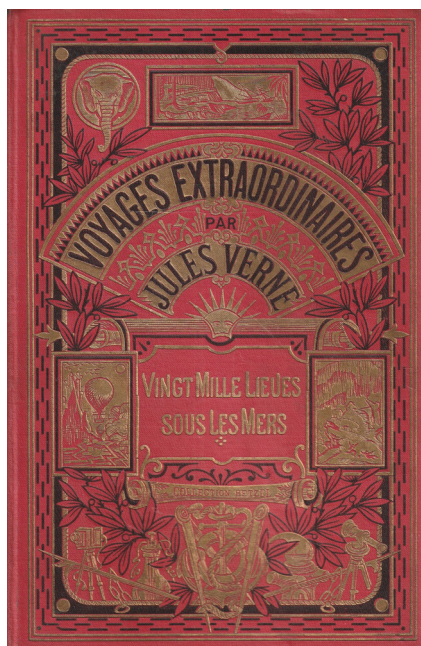

Fig.3. S. XIX “*Voyages extraordinaires*” de Jules Verne y Pierre Jules Hetzel

Fig.4. En 1844 “Die Strummelpeter” Heinrich Hoffman

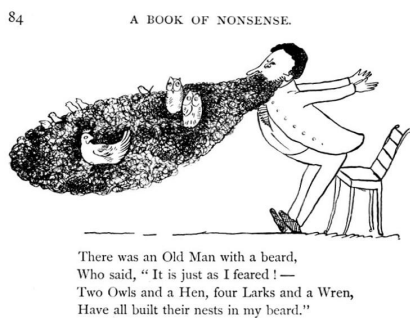

Fig.5. En 1846, “The Book of Nonsense” de Edward Lear compuesto por lo que se denomina “Limericks” o Quintillas en Castellano.

4.1.2 Evolución del álbum, ejemplos

Comenzaré a partir de cuando los álbumes empezaron a transcribirse en papel, aunque mucho antes en las vidrieras de las catedrales ya se mostraban narrativas religiosas mediante imágenes para la gente que no sabía leer.

El primer antecedente directo tanto del álbum ilustrado como del cómic o los libros ilustrados en general son los “Manuscritos iluminados medievales”, “Aleluyas” o “Los pliegos de cordel”, estos últimos eran unos que tenían imágenes en la parte inferior y la gente los contaba por los pueblos.

Tras la invención de la imprenta de Gutenberg, en el año 1450, empiezan a existir libros con grabados que ilustran los escritos no teniendo que escribirse a mano, en 1580 apareció el primer prototipo de libro infantil ilustrado que se llama “Kunst and Lehrbüchlein” (El arte y la enseñanza) de Jost Amman.

En 1638 aparece el “Orbis Pictus” de Comenius, primer libro de texto ilustrado de la historia.

Más tarde en el S. XIX con la llegada de la revolución industrial aparece una nueva clase social, la burguesía, con suficiente poder económico como para que sus hijos pequeños no trabajen y con ello aparece, por primera vez, el concepto de infancia, esto hace que surja la necesidad de entretenimiento y la demanda de literatura infantil. Con esta nueva demanda de literatura en general y la consolidación de la maquinaria suficiente como para reproducir libros mucho más rápido, nacen las editoriales y, por lo tanto, también la competitividad entre industrias editoriales, esto hace que se empiece a utilizar diferentes materiales para hacer los libros más atractivos a los compradores.

“Voyages extraordinaires” de Jules Verne y Pierre Jules Hetzel, es un buen ejemplo de un libro con una Cubierta muy atractiva con dorados, repujados y plagado de imágenes en el interior. El equivalente en España serían Las Colecciones de Saturnino Calleja, libros con las portadas a color y dentro cuentos o novelas en los que cada cierto número de páginas había una ilustración en blanco y negro. Este modelo es el que todavía existe en muchos de los libros juveniles de hoy día.

En 1844 apareció el libro “Die Strummelpeter” en España de Heinrich Hoffman un médico alemán que tenía dos hijos y le pareció que no había nada interesante en el mercado hasta entonces para ellos, así que tomó la decisión de escribir e ilustrar este libro, el cual más de doscientos años después se sigue vendiendo y traduciendo a muchos idiomas. Este libro, aunque contiene más de una historia en su interior, ya está más cerca de lo que hoy entendemos como álbum que de la novela ilustrada, o el cuento ilustrado, porque aparece ya cierta interdependencia entre texto e imagen, es decir, textos dentro de la imagen, imágenes a sangre con textos encima, ciertas alusiones en los textos a las imágenes, etc.

En 1846, “The Book of Nonsense” de Edward Lear compuesto por lo que se denomina “Limericks” o Quintillas en Castellano, que son poemas burlones que constan de cinco versos con rima “aabba”. Este es un antecedente del

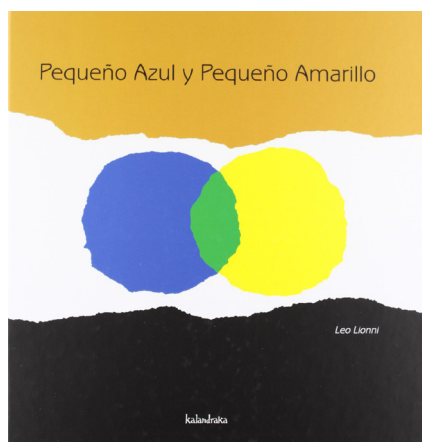

Fig.6. En 1962 *“Pequeño azul y pequeño amarillo”* de Leo Lionni.

Fig.7. En 1963 *“Donde viven los Monstruos”* de Maurice Sendak

álbum y también del cómic, habiendo un claro juego entre texto e imagen, se empieza a establecer una relación que no siempre es de redundancia, no siempre dice lo mismo el texto que la imagen, hay detalles que solo están en el texto o solo en la imagen.

En esta misma línea en 1863 aparece *“Max y Moriz”* de Wilhelm Busch, siempre en viñetas con el texto debajo, más tarde Randolph Caldecott se dice que es el padre del álbum moderno por ser el primero que analizó en profundidad la relación entre texto e imagen.

Llegamos al S. XX donde ya aparece el álbum tal y como lo conocemos hoy.

Años 20, concretamente en 1917, con la revolución rusa y el derrocamiento del régimen anterior aparece una nueva forma de pensar y de hacer las cosas, nace la literatura soviética para niños. En esta nueva Rusia hubo un cambio radical en los libros para niños, primero tenían escuelas públicas y los libros pertenecían a las escuelas, además los artistas de las nuevas vanguardias rusas se pusieron al servicio del nuevo régimen porque creían en él. Se empiezan hacer libros de tapa dura y a todo color, tratando temas variados, desde cuentos tradicionales hasta el simple funcionamiento de las cosas, cómo funcionan las herramientas, etc.

Esto sucedió durante el gobierno de Lenin, pero luego llegó Stalin y muchos de estos artistas fueron perseguidos y tuvieron que huir a Europa, la mayoría se establecieron en París.

En los años 30, 40 y 50 estos artistas rusos exportaron esa manera de hacer libros, por ejemplo están los álbumes de Père Castor, de tapa dura, a todo color, con poca letra y mucha imagen, algo que conforma ya una característica muy típica de este género.

Después llegaron los años 60 que supusieron una transformación cultural muy importante a muchos niveles, aparece la postmodernidad frente a la modernidad, se suceden cambios muy significativos en el modo de hacer y de saber las cosas tanto en filosofía, comunicación, arte, publicidad, digamos que ocurre una revolución semiótica, se establece un nuevo orden mundial.

Por fin, en 1962 aparece el género como tal de álbum ilustrado, con estos cuatro títulos *“Pequeño azul y pequeño amarillo”* de Leo Lionni, *“Donde viven los Monstruos”* de Maurice Sendak, *“El globito rojo”* de Dela Mari y *“Flicts”* de Ziraldo. Curiosamente, tres de estos cuatro títulos que inauguran el género no están hechos ni por pintores, ni ilustradores, ni escritores que también dibujan, sino por personas que vienen del mundo de la publicidad.

A partir de los años 70 y 80 suponen una etapa de desarrollo y eclosión muy grande, al menos en occidente y hay un afloramiento de los álbumes, ya que es un género en experimentación, nuevos formatos, nuevas temáticas que no se abordaban antes en la literatura infantil y juvenil, como son los cambios y denuncias sociales, por ejemplo *“La calle libre”*, de Carmen Diana Dearden y Mónica Dppert. Nuevos protagonistas divertidos, imaginativos, transgresores, como *“Ahora no, Fernando”* de David Mekee, *“una pesadilla en mi armario”* de Mercer Mayer, *“El viaje de Anno”* de Mitsumasa Anno,

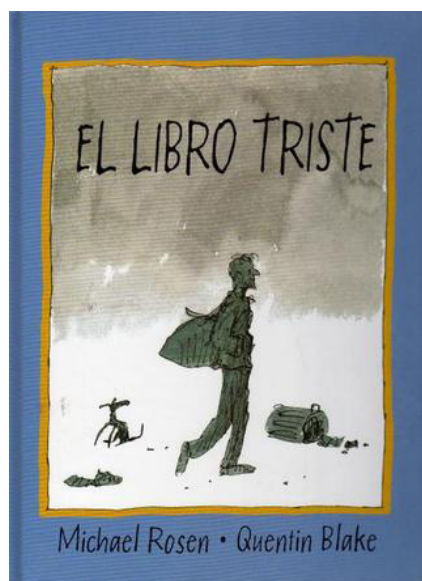

Fig.8. En 2004 “El libro triste” de Michael Rosen y Quentin Blake.

“The Snowman” de Raymond Briggs.

Llegamos hasta nuestros días y aquí se hace visible la gran importancia de la imagen hoy, la globalización, como todo llega a todas partes, prevalece el niño urbano con estructuras familiares que no necesariamente son la de madre, padre, hijo, por ejemplo “¿Por qué?” de Nokolai Popov, “Rosa Blanca” de Roberto Innocenti. Álbumes históricos de acontecimientos que suceden en otras partes del mundo, se mantiene una corriente bastante crítica y se busca un tacto emocional grande mediante las imágenes, por ejemplo, “Juul” de Gregie de Maeyer y Koen Vanmechelen, “Madrechillona” de Jutta Bauer o “Secreto de familia” de Isol. Libros que abordan los afectos amorosos como “El pato y la muerte” de Wolf Elbruch o “El aprendizaje amoroso” de Laëtitia Bourgel y Emmanuelle Houdart.

Por último, algunos ejemplos de álbumes juveniles o para público adulto, por ejemplo “El libro triste” de Michael Rosen y Quentin Blake, “El poso del café” de Aitana Carrasco, “Greta la loca” de Geert De Kockere y Carlo Cucut, “La Isla” de Amin Greder, “El Barranco” de Grasa Toro y Diego Fermín.

1. *“Las ilustraciones pueden ser una mera decoración o una expansión del texto. Son la versión del texto hecha por un ilustrador, su propia interpretación. Ser ilustrador es ser participante, es ser alguien que tiene la misma importancia, al expresarse, que el autor del libro, y, ocasionalmente, más importancia que este, pero ciertamente nunca es ser el eco del escritor”.* Maurice Sendak.

2. *«Libros para niños... libros para adultos... ¡Eso es solamente mercadeo!. Los libros son libros.»*

«En realidad la niñez es profunda y rica. Es vital, misteriosa y trascendental. Recuerdo mi propia niñez con mucha claridad...—Sabía cosas terribles... pero sabía que no podía dejar que los adultos lo supieran, eso los habría asustado.»

1-consultado: el 17 de mayo 2022, “El significado de la ilustración en los libros para niños”, Entrevista a Maurice Sendak por, Walter Lorraine.

2-consultado: el 19 de mayo 2022, Del documental Diles lo que quieras: un retrato de Maurice Sendak, de Spike Jonze y Lance Bangs, 2009.

Fig.9. En 2018 “Cuando el hielo se derrite” de Rosie Eve

Fig.10. En 2018 “Natcha” de Mélodie Baschet.

4.1.3 Definición y concepto

Un álbum ilustrado se puede definir como una obra en la que la ilustración es esencialmente predominante y se compenetra con el texto, que puede estar ausente o presente. Funciona como un punto en el que confluyen el texto y lo visual, en un equilibrio perfecto.

El peso visual recae en las imágenes, que se presentan en una sucesión ordenada deliberadamente en donde la doble página, además de ser la entidad narrativa básica, constituye la unidad de fragmentación de esa secuencia.

El álbum siempre cuenta con dos líneas narrativas, el texto y la imagen, las cuales no interfieren, sino que se apoyan la una a la otra, esto hace que tanto la poesía como las canciones hayan sido una excusa recurrente en el género álbum.

En muchas ocasiones puede haber distintos niveles de comprensión en el texto con palabras que alguien con ciertos conocimientos puede llegar a entender y otros no, es decir, pueden utilizarse palabras que un niño no comprende, pero sí quien pueda estar leyendo y observando el álbum con él. También es posible emplear la abstracción en imágenes cuando estas se ven apoyadas por un texto.

La relación entre la palabra y la imagen en el libro álbum es en ocasiones compleja, por eso los papeles de ambas deben ser meditados y equilibrados, de modo que lo que aporten se complemente y no sea redundante. A menudo lo simple no es sinónimo de sencillo, sino más bien todo lo contrario, llegar a una buena síntesis requiere de tiempo y dedicación.

No está de más apuntar que todos los álbumes son libros, pero no todos los libros son álbumes. El álbum explota todos los elementos y posibilidades que el libro ofrece (portadas, portadillas, guardas, tipo de papel, tintas, plegados...). No obstante, además, juega con el tamaño, con el formato, con la cubierta, con la textura, etc. El álbum puede narrar historias, emociones o sentimientos, es un libro para explorar, para sentir, pero sobre todo para ver.

4.1.4 Álbums que hablan de ecología

Ha sido interesante investigar un poco sobre diferentes álbumes que tienen como tema principal la ecología, en particular el cambio climático en relación a la naturaleza y los animales. Todo lo que he encontrado en álbum es bastante dirigido hacia público infantil, aspecto que me parece interesante ya que mi trabajo está enfocado para un público algo menos infantil, pero siguiendo con las características del álbum.

El primero que nombraré es “Cuando el hielo se derrite” de Rosie Eve. Este álbum narra la historia de un oso polar y su madre, cómo van dándose cuenta de que el clima está cambiando y cómo les afecta en su hábitat natural. Este álbum juega mezclando características del álbum con una narración

secuencial en viñetas recordando también a la estética del cómic.

“La casa del árbol” de Marije Tolman y Ronald Tolman. Esta es una narración sin texto sobre el devenir del tiempo, sus cambios y la adaptación a ellos. El protagonista también es un oso blanco, en este caso navega con una ballena azul y la historia da un giro cuando se encuentran con otro oso marrón. De este álbum me ha llamado la atención la utilización del color como herramienta para narrar el cambio de escenarios y el transcurso del tiempo.

“Rana de tres ojos” de Olga de Dios. Habla de un futuro distópico en el que ya nadie se queda en la charca porque solo hay basura acumulada. La rana, que ya de por sí nace con una extraña mutación genética, en este caso, como en el de mi proyecto escucha historias que le cuentan de cómo era en otros tiempos aquella charca y en lo que se ha convertido. En este álbum la estética es más naif y la historia es algo más infantil, pero interesante para el público que va dirigido.

Por último “Natcha” de Mélodie Baschet. Un bello chacal dorado hijo del Sol, abandona a su familia para emprender su propio viaje, conocerá a Helga, una niña que le enseñará a disfrutar de las comodidades humanas. Pero Natcha es un animal salvaje y debe regresar a los bosques. De este álbum me quedo con la manera en que utiliza los blancos del papel, junto con un grafismo en acuarela, muy interesante, una síntesis del color que le confiere a todo el álbum armonía y continuidad. Conceptualmente también me parece interesante el planteamiento de que Natcha es, al fin y al cabo, un animal salvaje y debe regresar a su hábitat natural.

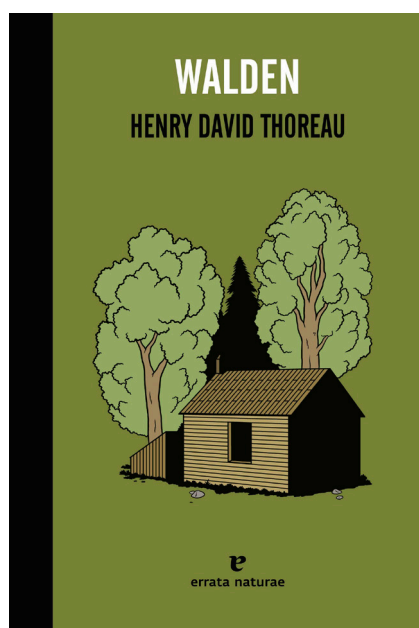

Fig.11. THOREAU, H. “Walden”, Boston: Ticknor and Fields, 1854.

4.2. Referentes.

4.2.1 Referentes conceptuales

Henry Thoreau (Escritor, poeta y filósofo)

Un referente clásico en el pensamiento ecologista y anticapitalista, su libro Walden de 1854, en el que cuenta su experiencia al trasladarse a vivir en soledad en medio de la campo para así comenzar sus reflexiones profundas respecto a la naturaleza, es un ensayo moderno en el que defiende la vida libre y salvaje, es una crítica a la sociedad y sus imposiciones que no han cambiado demasiado desde aquellos años.

Doscientos años después de su nacimiento, las reflexiones, observaciones y enseñanzas de Thoreau se mantienen vigentes. Sus palabras han servido de cimiento para anarquistas, libertarios, socialistas, liberales, conservadores y ecologistas postmodernos por igual.

Thoreau decide trasladarse a una cabaña que él mismo construye. Una cabaña de trece metros cuadrados. Tenía tres sillas para no recibir a más de dos personas a la vez, una cama, una mesa y una chimenea. Suficiente para

vivir. Allí permaneció durante dos años.

3«Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente solo para hacer frente a los hechos esenciales de la vida, y ver si podía aprender lo que tenía que enseñar, y no descubrir al morir que no había vivido. No quería vivir lo que no era vida. Tampoco quería practicar la renuncia, a menos que fuera necesaria. Quería vivir profundamente y chupar toda la médula de la vida, vivir tan fuerte y espartano como para prescindir de todo cuanto no fuese la vida misma...».

En el texto descubrimos a un Thoreau entusiasta de los patrones ecológicos, un analista de la naturaleza, capaz de observar cómo los bosques se regeneran después del fuego o la intervención humana, por medio de la dispersión de semillas a través del viento o de los animales.

Después de la experiencia de Walden se convirtió en una referencia en materia de ecología, a día de hoy lo citan como uno de los padres de la ética ambiental moderna. Reconquistar nuestra relación con la naturaleza. No someterla ni someternos a ella, restablecer el equilibrio del hombre con su entorno. Ser uno mismo en armonía consigo mismo. Son algunas de las reflexiones a las que llegó Thoreau, es por eso que desconfiaba de cualquiera que quisiera transformar el mundo sin haberse transformado antes.

Fig.12. "Pentagonal white home"
 Oleo sobre panel de maderal.
 50x50 cm
 Exposición "On White" en Art Projects
 Gallery, Hong Kong. Marzo de 2018
<https://cintavidal.com/es/>

Fig.13. "Falling"
 30x40 cm Acrílico sobre madera.
 Exposición en Scope Miami 2016 with
 Thinkspace Gallery.
<https://cintavidal.com/es/>

Cinta Vidal Argulló (Ilustradora, pintora y muralista)

Sigo a esta artista desde hace bastante tiempo y es una gran referente para mi trabajo, sobre todo por las obras de situaciones totalmente cotidianas con objetos comunes, pero llevadas a la "gravedad 0", es decir, tanto pinturas como murales de gran formato en los que los protagonistas, personas u objetos, flotan en la superficie ya sea un lienzo o una pared dando la sensación de estar detenidos en el tiempo, algo que personalmente, me genera calma y orden mental. Estas obras son realmente inspiradoras, pero también en las que aparecen múltiples escenas desde diferentes perspectivas, este juego me resulta muy audaz a la hora de mostrar en un mismo soporte, la idea de todas esas acciones que pueden estar realizando cotidianamente al mismo tiempo diferentes personas, es como si pudieras estar en diferentes sitios en un momento preciso. Esto me lleva a relacionarlo con la idea de que cada acción que ejecutamos a diario es algo que tiene un efecto directo en nuestro entorno más cercano, pero a la vez, sumado a la acción de muchos, llega a tener un efecto más potente en el entorno.

Cinta nunca ha dejado de experimentar con la ilustración. Trabajando como freelance para varios clientes y poco a poco ha encaminado su trabajo hacia el mundo de la pintura y la creación de obra propia.

Para la realización de sus trabajos tiene la suerte de contar con dos espacios, como ella dice, uno limpio y otro sucio. El limpio donde dibuja y escanea, y otro sucio donde lija, barniza y pinta.

A la hora de encarar su trabajo, Cinta Vidal se declara perfeccionista.

4«Los bocetos me pueden quedar un poco más espontáneos, pero cuando hago el definitivo siempre queda un poco demasiado trabajado. Y es algo que no puedo evitar. No puedo».

Este perfeccionismo la lleva a crear obras que encierran múltiples planos en un mismo soporte, de tal modo que, girando el cuadro, el público puede descubrir detalles que estaban ocultos a pesar de estar a la vista de todos. Cosas que pasan cuando juegas con las leyes de percepción.

EN TIEMPOS
DE CONTAGIO
PAOLO
GIORDANO

No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar.

De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se derrumbe, pero también de lo contrario: de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí.

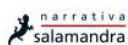

Fig.14 GIORDANO, P. “En tiempos de contagio”. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 2020.

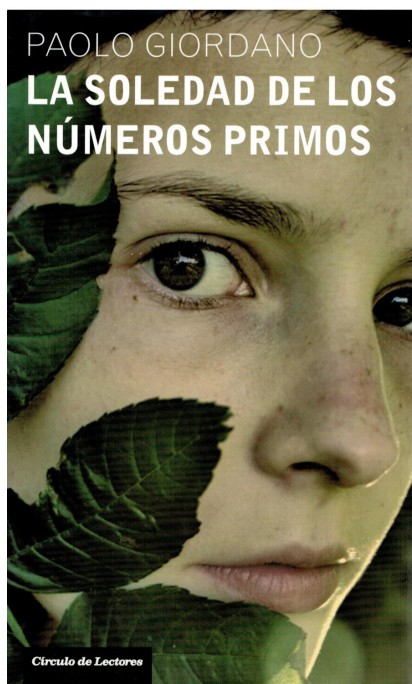

Fig.15 GIORDANO, P. La soledad de los números primos. España: Salamandra Editorial, 2011.

Paolo Giordano (Escritor)

Este escritor es para mí un referente en este trabajo a raíz de leer su libro donde habla sobre la pandemia. Es un libro breve, pero con reflexiones sociales, más allá de la mera explicación técnica de lo que escuchamos y leemos todos los días en las noticias. Poniendo en valor la necesidad de cuidar los ecosistemas del planeta para que los virus que cohabitan con los animales salvajes sigan encontrando allí sus nichos y no vengan a buscarnos. Habla sobre diversos sucesos a nivel mundial como son los incendios en el Amazonas de los últimos años y los en Australia relacionándolos en un increíble efecto mariposa, con lo que pasa hoy y pasará en un futuro no muy lejano si no nos damos cuenta ya de este desastre natural.

“En tiempos de contagio”, Paolo Giordano dice así...

5“Y si los bienes materiales llegan hasta los lugares más recónditos con inusitada fluidez, con mayor celeridad aún se transmiten los elementos intangibles consustanciales al ser humano: la palabra, las ideas, los sentimientos, las emociones. Así pues, ante la amenaza de un virus letal de alcance universal, una mirada de opiniones, conjeturas y teorías de todo tipo —desde aquellas basadas en el rigor de la ciencia hasta las que brotan de la fértil imaginación de iluminados y charlatanes— nos envuelve como un sofocante alud que nos dificulta ver, pensar y decidir con sensatez.”

Poniendo de manifiesto una rara virtud para aunar dos mundos supuestamente irreconciliables, la contundente racionalidad del científico con la vulnerabilidad y las incertezas propias de un escritor sensible y comprometido.

Paolo Giordano nacido en Turín el 19 de diciembre de 1982 es un escritor italiano, ganador del Premio Strega 2008 por su primera novela, “La soledad de los números primos”. Ese mismo año ganó los premios *Campielo* a la mejor ópera prima, *Fiesole* de narrativa de autores menores de 40 y el *Strega*, convirtiéndose a los 26 años en el escritor más joven que ha obtenido este reconocimiento literario.

Su último libro llamado “En tiempos de contagio” trata de una serie de reflexiones sobre la pandemia que el escritor redactó en la semana que va desde el 29 de febrero hasta el 6 de marzo de 2020. Giordano evidencia la importancia de la ciencia en este momento de incertidumbre y critica la respuesta de los Gobiernos.

Beth Cavener (Escultora)

Fig. 16 Beth Cavener "The Question That Devours" 2012
162,56x88'9x63'5 cm
Materiales, Gres y pintura
<https://followtheblackrabbit.com/>

Fig. 17 "Tributo" 2017
147'32x116'84x78'74 cm
Materiales, Gres, pintura, collarines y
cadena de acero forjado a mano.
<https://followtheblackrabbit.com/>

Esta artista se centra su atención en el mundo animal junto con la psicología humana, algo que me parece muy interesante y que tiene que ver con la base de mi proyecto que es mostrar la relación que tenemos con el entorno natural y los animales. No podemos entender el punto en el que nos encontramos hoy después de dos años de pandemia sin entender la mala relación que estamos llevando con el mundo animal y los ecosistemas.

Las esculturas creadas por esta artista se centran en la psicología humana, despojadas de contexto y racionalización, y articuladas a través de formas animales y humanas. En la superficie, estas figuras son simplemente individuos salvajes y domésticos suspendidos en un momento de tensión. Debajo de la superficie encarnan los impactos de la agresión, los deseos territoriales, el aislamiento y la mentalidad de la manada, aspectos que también aparecen en mi proyecto de algún modo.

6 "Hay instintos animales primitivos al acecho en nuestras propias profundidades, esperando la oportunidad de deslizarse pasado el momento consciente."

Las interacciones tanto humanas como animales muestran patrones de intrincados gestos subliminales que traicionan la intención y la motivación.

Las cosas que dejamos sin decir son mucho más importantes que las palabras que se dicen en voz alta.

7 "He aprendido a leer el significado en los signos más sutiles; una mirada, la manera en que uno toma sus manos, la inclinación de la cabeza y el más mínimo gesto inconsciente. Confío en el lenguaje corporal animal en mi trabajo como una metáfora de estos patrones subyacentes, transformando a los sujetos animales en retratos psicológicos humanos."

8 "Quiero entrometerme en esos incómodos y extraños bordes entre animales y humanos. Enredados en sus propias luchas internas y externas, las figuras expresan su frustración por la tendencia humana hacia la crueldad y la falta de comprensión."

6 <https://followtheblackrabbit.com/> -consultado: 17 de abril del 2020

7 <https://followtheblackrabbit.com/> -consultado: 17 de abril del 2020

8 <https://followtheblackrabbit.com/> -consultado: 17 de abril del 2020

Fig. 18 Bezt : Connection
"Connection" óleo y acrílico sobre lienzo, 110x130cm, 2013
<https://www.etamcru.com/bezt/connection#>

Fig. 19 Sainer : "The other side of the game"
Acrílico sobre lienzo 100x100 cm, 2012
<https://www.etamcru.com/bezt/connection#>

4.2.2 Referentes estéticos

Etam Cru (Pintores y muralistas)

Estos artistas son de los que más inspiran mi trabajo, coincido en la manera en que muestran sus ideas. Creo que la clave que me lleva hasta su trabajo es la "Poesía figurativa", ya que a través de escenas que reconocemos con facilidad te transportan a otra dimensión donde todo es válido, donde no existen reglas y a la vez de manera muy sutil están lanzando mensajes de temas sociales y naturalistas subliminales.

Bezt y Sainer, son dos artistas que trabajaban bajo el seudónimo de Etam Cru, hoy en día trabajan por separado, pero no por ello han dejado de ser una inspiración para mí. Sus enormes murales de graffiti han roto muchas barreras en su tierra natal, Polonia, y cada vez en más ciudades europeas, aunque también se expresan con pinturas al óleo y acrílico sobre lienzos.

Sus composiciones de ensueño a menudo presentan una figura central, contemplando en silencio lo desconocido, capturando el momento en que alguien se pierde en sus propios pensamientos. Las escenas representadas silenciosamente atraen al espectador, haciéndolo tomar una pausa y considerar lo desconocido.

Este dúo nos da acceso a un mundo onírico, narrativo y misterioso al mismo tiempo. Su elección de colores pastel suaves y temas delicados ofrece una sensación constante de ligereza y gracia. El arte de Sainer y Bezt está habitado por el folklore de Europa del Este y personajes místicos, así como muchos homenajes a la naturaleza y al reino animal. Con ingravidez, sus escenas surrealistas pop aportan sensibilidad, humor o sueños a las torres de casas y paisajes urbanos. El ambiente urbano respira nuevamente con emociones, gracias a su vibrante poesía figurativa.

Fig.20. "Frágil"
Exposición individual "Legado",
Thinkspace Gallery, Los Ángeles (EE.
UU.).
Año: 2018
Medidas : 40x40cm
Técnica : acrílico sobre panel de
madera.
<https://dulk.es/portfolio/fragile/>

Fig.21. "Río de Cristal"
Exposición individual "Ephemeral
Treasures", Hashimoto Contemporary,
NYC (EE.UU.).
Año : 2021
Medidas : 100x100cm
Técnica : acrílico sobre tela
<https://dulk.es/portfolio/crystal-river/>

Antonio Segura, Dulk (Pintor y muralista)

Este artista es un referente para mí por muchas razones, en primer lugar me siento muy identificada con su obra, ya que el tema de la naturaleza es en torno a lo que gira todo lo demás, desde un punto de vista algo melancólico Dulk percibe el agravio que causamos a los animales, pero a la vez no deja que el discurso de su obra sea demasiado duro y esto lo consigue, a mi modo de ver, con la utilización del color y el ambiente que crea en cada escena. De hecho, cada una de ellas entraña una narración de fantasía con interpretaciones abiertas. En mi proyecto también trato de mostrar en cada ilustración una forma propia de observar cómo maltratamos el mundo natural y también a través del color, estoy buscando transmitir ciertas sensaciones que ayudan a entender mejor de qué va la historia que quiero contar, pero dejando un punto abierto a la interpretación del observador.

Por otro lado, este artista es más especial que el resto, ya que ha pasado de ser una referente desde hace unos años, a poder trabajar con él en su estudio, esto ha sido un cambio de 180º para mí. Poder observar su modo de trabajo, su metodología, la técnica y el rigor con el que aborda cada proyecto es una suerte. Es un aprendizaje y un descubrimiento continuo en el devenir de los días, sentir que no trabajas, sino que llegas al estudio y te consigues olvidar de los problemas centrando la atención en lo que tienes por delante, que siempre es un reto interesante.

La mayor inspiración de Antonio Segura es la naturaleza, a la que pasa por un manto de color y fantasía. Como un cuento hecho cuadro o mural.

Desde pequeño, se ha sentido atraído por el entorno natural. En concreto, por la fauna. Sus creaciones son la unión de esta fascinación con su otra pasión, el arte.

Tras el colorido de sus obras se esconde la verdad.

9"Si te fijas, te darás cuenta de que suceden cosas malas, cosas reales. La pintura es metafórica", comenta el artista.

"No me considero activista, ni un pintor reivindicativo. Pero sí que me gusta plasmar mi visión y creo que la biodiversidad pasa por serios problemas. Somos la única especie que está modificando el planeta y con nuestra actividad acabamos con la vida de muchas especies.", explica Dulk.

Jugar (con la realidad y mezclar conceptos es para él una manera de soñar y expresar su libertad creativa. Por otro lado, no deja de enseñar este punto melancólico que invade todo lo relacionado con la ecología.

Siempre trae así un importante mensaje de simpatía hacia los animales y de conciencia hacia lo que estamos haciendo con el medio ambiente.

Cada muro es un testimonio de las muchas maneras en que la naturaleza se abre camino en medio de la adversidad; pero entre los trazos de ese homenaje vital, los detalles revelan el deterioro, la amenaza, la extinción. La belleza y el colorido logran captar la atención. Y una vez estás viendo eso tan bonito, te vas deteniendo en los detalles y descubres poco a poco que hay

Fig.22. "Pajarera"
Exposición individual "Legado", Think-space Gallery, Los Ángeles (EE.UU.).
2018

Medidas : 60x55cm
Técnica : lápiz sobre papel
<https://dulk.es/portfolio/birdhouse/>

Fig.23. Fotografía intervenida,
Biográfico.

<http://www.herakut.de/>

Fig.24. "Soñé que era un ser humano.
¡Fue una pesadilla!"

Mural en Miami 2014

<http://www.herakut.de/2014/12/17/i-dreamt-i-was-a-human/>

cruidad en medio de esa estética y que hay oscuridad en medio de ese color. Como las obras surrealistas, acaban encerrando historias en lo pequeño. Es como querer esconder algo, pero a la vez mostrarlo.

Al revisar su portafolio, la experiencia en el estudio varía profundamente respecto a lo que pasa ante un muro. El trabajo de estudio es pausado y de investigación, sin embargo, el trabajo en la calle, al ponerse ante un muro, la sensación es muy diferente para él porque aquí hay muchos factores externos que escapan a su control, no saber si la pared va a ser rugosa, si va a llover, si la pintura no secará bien, etc. Pero al final es un regalo que queda en la pared a la vista de cualquiera, en definitiva un arte para todos y esto es maravilloso.

Hera + Akut = Herakut (Graffiteros, muralistas).

Este dúo de artistas son referentes para mí, pero en especial ella, Hera que es quién da forma a las escenas que plantean. En general este par de artistas mientras han trabajado juntos han hecho una combinación muy interesante aunando sus dos formas antagónicas de trabajar, ella con un trazo suelto y que parece despreocupado, pero a la vez todo está en el lugar preciso y él Akut haciendo uso de una técnica excepcional en el realismo. Pero lo que realmente me inspira de ellos son, como ya he dicho antes, las escenas que plantean de denuncia social relacionadas, en ocasiones, también con la naturaleza y la relación del ser humano, en su mayoría niñas. Aspecto que pienso que es un paralelismo con los animales por su fragilidad, la inocencia y el amor sincero que desprenden.

Desde 2004, el dúo alemán de arte callejero Hera y Akut se asociaron para trabajar juntos en varios proyectos artísticos. Sus obras de arte se pueden encontrar en las grandes ciudades del mundo, desde Toronto hasta Katmandú, pasando por San Francisco hasta Melbourne. Su proceso artístico creativo conjunto es de diálogo constante, tanto entre ellos como hacia el público. Se trata de contar historias, crear mundos imaginarios e inspirar sus figuras con personajes individuales. Hera establece la forma y las proporciones de los personajes, mientras que Akut pinta los elementos fotorealistas. El proceso posterior lo determinan conjuntamente los dos artistas. Juntos experimentan con diferentes formatos, materiales y métodos. El espacio público es su lugar favorito, donde cualquier transeúnte puede hacer una pausa del bullicio de la ciudad frente a uno de sus enormes murales. Igualmente, sus piezas de galería, instalaciones y lienzos se caracterizan por su estilo narrativo y su capacidad de llevar al espectador a la imaginación. Hay un componente pictórico y textual en sus obras de arte. Las citas breves, pasajes o descripciones escritas que acompañan a las figuras son referencias a la vida del personaje que muestran.

9<https://www.elextremosur.com/nota/28784-la-naturaleza-se-convierte-en-fantasia-el-cuento-de-dulk> -consultado: 25 de abril del 2022

Fig.25. "Mientras estés de pie, dale una mano a los que han caído."

Mural ubicado en Stromstrasse 36 en Berlín-Moabit.

Fig.26. "Ella" 2009
Grafito y tinta sobre papel.

Como tema central, utilizan la denuncia social y las limitaciones colectivas, pero también en citas que nos hablan del amor en todas sus formas reflejando la diversidad de la vida.

Hera y Akut, ambos con raíces en la escena del graffiti, unieron fuerzas en 2004 y comenzaron a crear un trabajo colaborativo bajo el nombre de Herakut, aunque ya no trabajan juntos, para mí quedan como referente en conjunto.

Sus obras son sensuales, salvajes y siempre notables por su poderoso dualismo.

Hera, Jasmin Siddiqui, nacida en 1981 en Frankfurt, Alemania. Estudió Comunicación Visual y Diseño Gráfico en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wiesbaden. Comenzó con el graffiti en 2000. Akut, Falk Lehmann, nacido en 1977 en Schmalkalden, Alemania. Estudió Comunicación Visual/Diseño Gráfico en la Universidad Bauhaus de Weimar. Comenzó con el graffiti en 1991.

5. LA IDEA

5.1 Punto de partida / Motivación

A lo largo de este álbum he querido plantear una narrativa secuencial que muestra un futuro distópico que se centra en la problemática ecológica. La historia comienza con fotografías tomadas de la tatarabuela de la protagonista, que se dedica a la fotografía de fauna animal. A continuación la protagonista aparece sentada pensativa en medio de la nada, encima de la calavera de un ave salida de un mundo que parece irreal. Cuando anochece y se queda dormida, comienza a soñar y en este visualiza cómo la naturaleza vuelve abrirse paso.

Cuando despierta, lo tiene claro, ha recibido un mensaje, el tiempo se acaba.

En nuestra mano está el futuro del planeta y de las demás especies que danzan a merced de nuestras acciones con el medio natural. Hoy somos las primeras generaciones en notar los devastadores efectos del cambio climático y las últimas generaciones que están a tiempo de revertir esta situación. Lo que quiero decir con este álbum, es que quizá, si llegamos a vivir el futuro distópico que planteo ya, posiblemente, no haya vuelta atrás.

Por eso mi motivación ha sido desde el principio mostrar un punto de vista muy personal de cómo percibo la relación que tenemos como sociedad con el medio ambiente, me empecé a interesar hace un par de años por un movimiento llamado Rewilding o Renaturalización. Este movimiento se lleva a cabo en diferentes zonas del mundo, las que más he seguido son en Argentina "Gran parque Iberá" y en Europa.

10"Rewilding es restaurar ecosistemas a gran escala, volviendo a poner las piezas que faltan", explica Deli Saavedra, doctor en biología y director

regional en Rewilding Europe.

Organización que trabaja por la renaturalización de grandes espacios, con una decena de proyectos en Europa, del delta del Danubio en Ucrania y Rumanía a la Laponia sueca, pasando por las montañas Ródope en Bulgaria y Grecia o el valle del Côa, en Portugal. 11 *“Es aportar los elementos que puedan faltar para que un ecosistema vuelva a funcionar de forma saludable y natural”*, añade Odile Rodríguez de la Fuente, quien forma parte del patronato de Rewilding Europe además de ser directora de la fundación que lleva el nombre de su padre, el fallecido naturalista Félix Rodríguez de la Fuente.

A partir de comenzar a investigar sobre estos movimientos y porque la ecología y el cuidado del medio natural, en particular los animales, es tan importante, decidí llevar a cabo este álbum en el que se mostraran pequeñas pinceladas sobre el temas. Por otro lado, esta motivación ha crecido también gracias a comenzar a trabajar en el Studio Dulk, con Antonio Segura artista urbano conocido como Dulk y que ya era con anterioridad un referente para mí. Todos los proyectos que nacen en el estudio tienen su base en la investigación del medio natural mostrando una visión en pro de la biodiversidad y las especies protegidas.

5.2 Condicionantes para el desarrollo de la propuesta

El trabajo partió de una idea muy general sobre el tema que quería abordar. La degradación del medio ambiente engloba muchos temas, con muchas vertientes. Era importante valorar y decidir desde qué perspectiva quería tomar partido. Por eso he tenido que reflexionar mucho sobre las primeras ideas, concretando unas y descartando otras, para al fin lograr que cobrasen sentido como narración. Esto me ha llevado mucho tiempo y muchos giros de guión, es decir, dentro de la idea primigenia, he ido cambiando y moldeando la forma en que quería contar la historia.

Después de tener claro el tema más concreto del que quería hablar, que es, como nuestra relación con el medio afecta directamente a las diferentes especies animales, llegó la piedra angular de mi trabajo, el guión narrativo. No tenía ni idea de cómo abordarlo, porque es la primera vez que me he enfrentado a la dificultad de cómo contar una historia en formato álbum.

En un primer momento tenía una relación de puntos de interés sobre la problemática de los ecosistemas y las especies en peligro de extinción, pero no había historia.

Más tarde y después de analizar estos puntos, me senté a escribir, sin pensar, en un primer momento, en cantidad de texto, ni en ilustraciones, simplemente me centré en la historia.

Una vez hecho esto comencé a plantearme lo que era más importante, y sobre todo lo que podía ser contado gráficamente y lo que necesitaba el apoyo de texto para acabar de dar sentido a cada secuencia.

También tuve dudas sobre la paleta cromática, el color es algo que considero de vital importancia en mi trabajo. Sentía que necesitaba reducir y armonizar la gama cromática de las ilustraciones para que este aspecto formase parte de la propia narración. Por eso también considero que a este nivel he crecido y aprendido mucho del proyecto.

Llegados a este punto volví a reflexionar sobre si la historia era demasiado plana y obvia. Aún podía estar a tiempo de replantearme la idea de una historia algo más compleja, para así poder llegar al nivel en el que una idea subyace a través de otra, cosa que me daba algo de vértigo por el desconocimiento de cómo llevarlo a cabo. Finalmente lo hice, le dí otra vuelta y decidí mostrar, mediante pistas sutiles al lector, otra historia, dos protagonistas, dos momentos diferentes que se entrelazan para contar la idea de base de una forma mucho más rica. Decidí mostrar al personaje de la tatarabuela y así ayudar a poner en contexto donde se encuentra un personaje y donde el otro temporalmente.

Por otro lado, otro aspecto al que le he dado muchas vueltas ha sido, como finalizar el álbum, siempre tuve en la cabeza la idea de terminar con un final abierto, pero debía pensar bien cómo hacerlo. Decidí concluir apelando a la reflexión del lector, lanzando una pregunta directa y además dando datos de la realidad de las especies que aparecen en el álbum, aspecto que pone al lector en contexto y explica el por qué de la situación límite a la que está llegando la degradación de las especies animales.

Finalmente, llegué a la conclusión de que las cubiertas también podían formar parte de la historia, más tratándose de un álbum, así que, una vez logré saber cómo hacerlo, después de darle vueltas y vueltas y reunirme en las tutorías con David Heras, lo lleve a cabo y logré cerrar el círculo haciendo que el personaje de la tatarabuela apareciera en la portada y así hacerlo más visible, aunque de una forma sutil.

6. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

6.1 Cronograma

CRONOGRAMA

	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Búsqueda del tema								
Creación de la historia								
Storyboard								
Conceptualización gráfica								
Artes Finales								
Desarrollo Memoria								
Reuniones Tutor		Día 13, 24	Día 10,24	Día 8,22	Día 8,22	Día 5,26	Día 10,24	Día 7

Fig. 27. Cronograma

6.2 Preproducción, Logline

Un logline es un texto muy breve en el que se resume el contenido de un guión. Por lo general, un logline no ocupa más de una o dos frases, aunque si lo escribimos para nosotros mismos, puede ser un poco más largo.

Para mí ha sido una herramienta necesaria en cuanto a aclarar ideas en las primeras etapas del proyecto, prácticamente para comenzar a dar forma a la historia que vendría más tarde y saber cuál es el tema principal que voy a abordar y qué es lo que quiero contar en pocas palabras. Por eso realmente en este logline no se habla de la historia, ni de los personajes, porque todo esto estaba aún por llegar, sin embargo me ayudó a situarme en el tema y ordenar ideas.

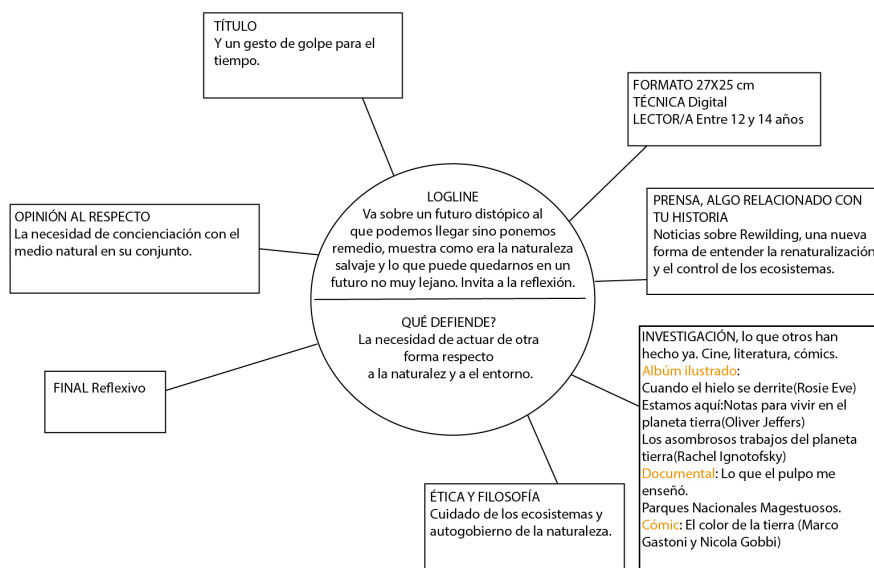

Fig. 28. *logline*

6.2.1 Storyboard

Para ponernos en contexto, el *Storyboard* es un conjunto de imágenes que se muestran en secuencia, con el fin de hacer una previsualización de una animación o cualquier otro medio gráfico o interactivo. En este se deben plantear las ideas principales de un guión técnico y literario, dejando claro los detalles de cada escena. La forma de elaborar un *storyboard* es muy variada, dependiendo de su uso o lo que se vaya a realizar. Se pueden encontrar storyboards llenos de color o en blanco y negro, con mucho detalle o simplemente trazos que esbozan una idea de figuras.

Durante el proceso de conceptualización este ha ido variando y ajustándose al desarrollo del álbum. En un principio el *story* era en blanco y

negro hasta que fue apareciendo la idea de que el color debía entrar a formar parte conscientemente para la narrativa, esto me ayudó mucho a visualizar mejor la historia y la secuenciación.

Respecto al texto este ha ido variando mucho mientras se iba ajustando a las imágenes y viceversa. En un primer momento hubo un guión narrativo más extenso dando forma a la historia, pero este fue desapareciendo para darle más peso a la parte gráfica, hasta el punto de no ser necesario el guión de texto y llevarlo a la par junto con el *storyboard*. Este aspecto también ha sido fundamental a la hora de poder visualizar claramente imagen y texto haciendo que se apoyaran en todo momento.

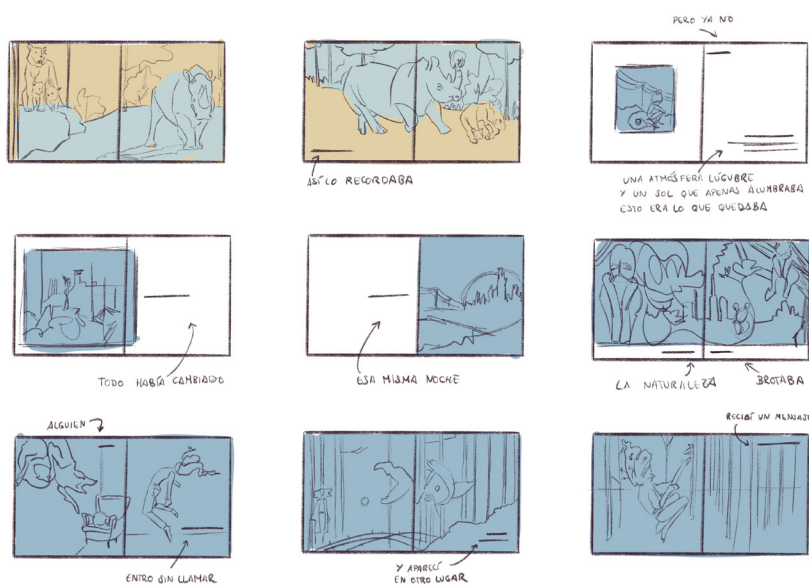

Fig.29. Storyboard

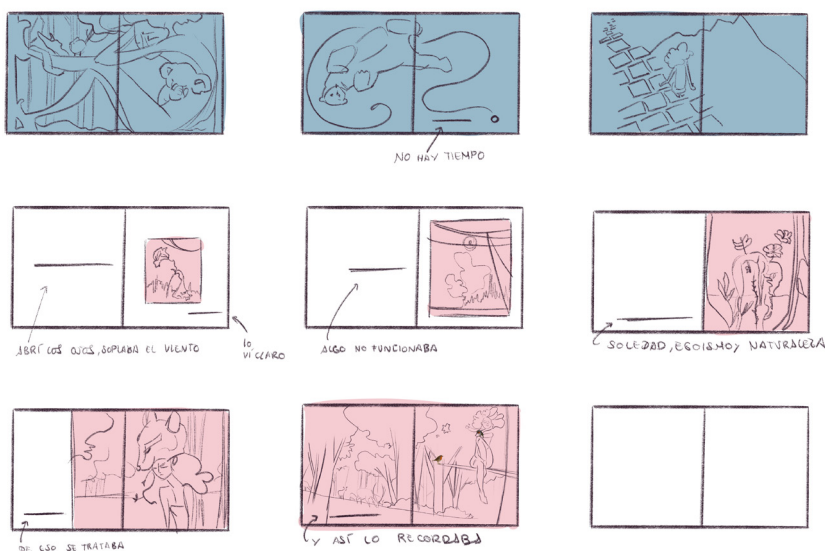

Fig.30. Storyboard

Fig.31.Mockup Cubiertas

6.3. Artes Finales

Respecto a los artes finales he tenido claro desde el principio el uso de la doble página para casi todo el álbum, menos en ciertos momentos en los que el uso del marco y la página blanca me ayudaban a completar la historia.

El formato de 27x 25 cm, también es un aspecto importante ya que las dobles páginas hacen que las ilustraciones sean muy apaisadas y esto también condiciona la parte gráfica.

En cuanto al color, de manera intencionada he querido que sea vibrante porque creo que es algo característico en mi trabajo en general y me siento cómoda en este punto.

Por otro lado, aunque es puramente digital, también he decidido que gráficamente tuviera un aspecto algo suelto y donde fuera visible el trazo del pincel digital para conferir un aura tradicional.

6.3.1 Ilustraciones finales

En este apartado el arte finalizado es muy relativo, muestro algunas ilustraciones que considero en este momento acabadas pero, pueden seguir evolucionando junto con el proyecto ya que este está vivo y no finaliza aquí. Por otro lado, hay otras ilustraciones que quizá no muestro aquí porque considero que aún les queda bastante trabajo aunque pudiera parecer que están terminadas.

Fig.32.Mockup Arte final

Fig.33. Arte final

Quiero destacar de estas ilustraciones (fig. 31 y 32) el cromatismo cálido, el trazo suelto y las manchas algo más abstractas haciendo un uso muy pictórico de los pinceles digitales. Estas dos ilustraciones que forman parte de las primeras páginas del álbum he querido que tuvieran este tono, en general, más suelto y amable para que gráficamente funcionen y ayuden de la narrativa visual de historia.

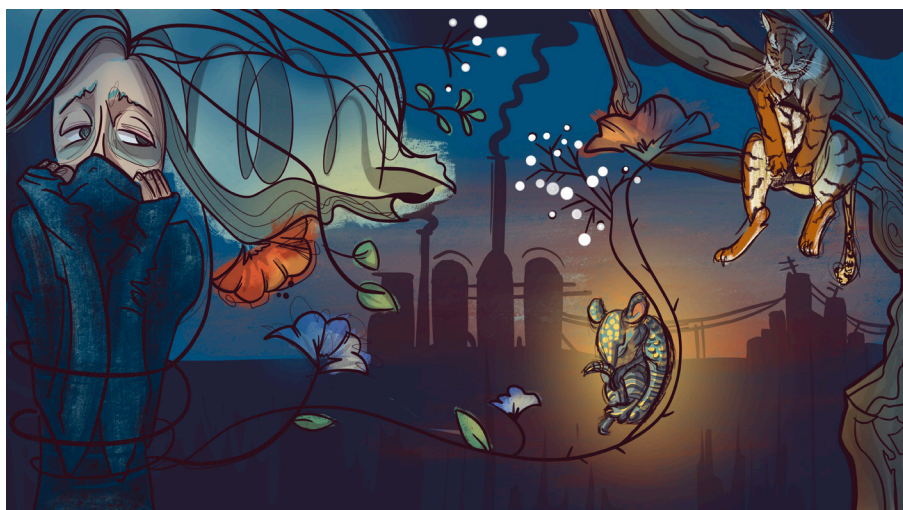

Fig.34. Arte final

Fig.35.Arte fina

Fig.36.Mockup Arte fina

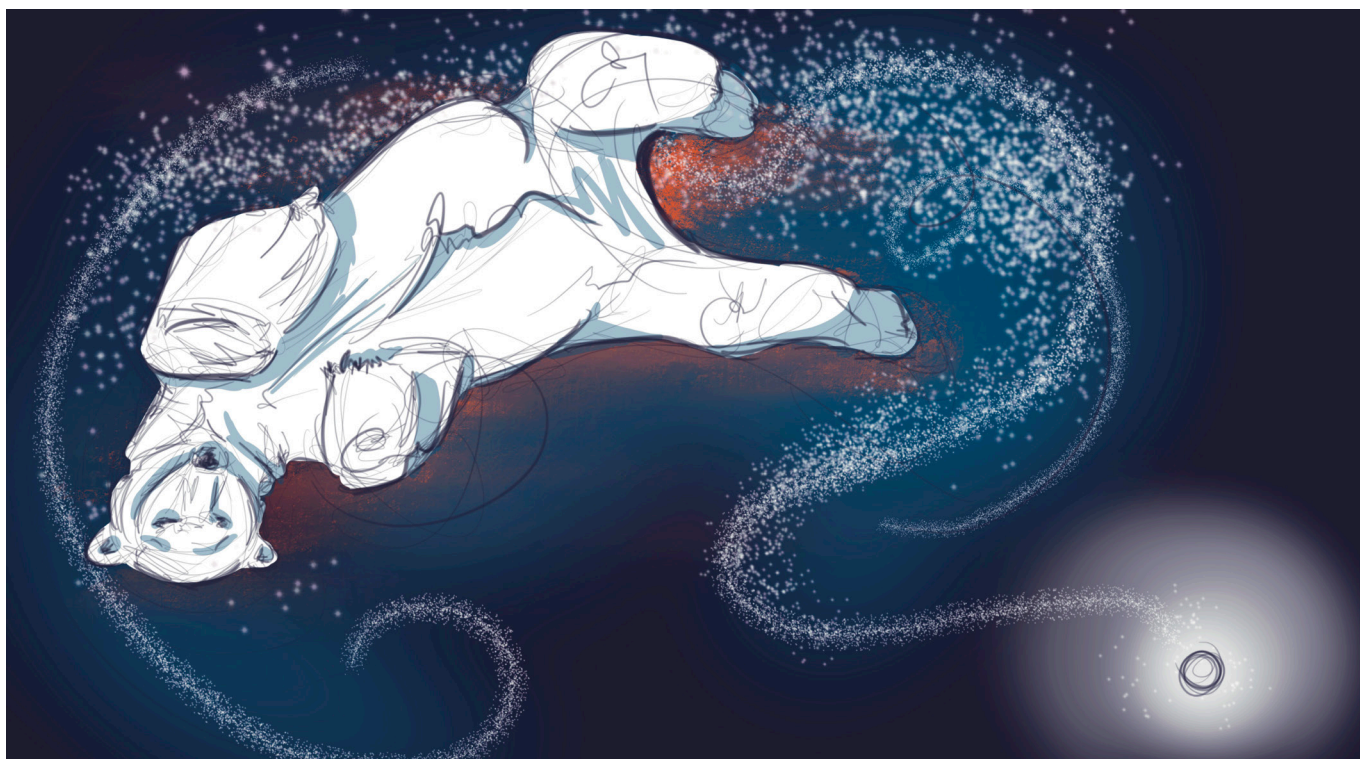

Fig.37.Arte final

Las ilustraciones siguientes (fig,33, 34, 35 y 36) son muy diferentes a las que he comentado anteriormente (fig. 31 y 21). Estas cromáticamente son frías y oscuras, con un grafismo algo más contenido para ubicar al lector en un espacio onírico, con sensación de flotabilidad o ingravidez, pero a la vez transmitir algo de intranquilidad y desazón.

6.3.2 Cubiertas

Las cubiertas, las he trabajado después de tener la historia bien cerrada ya que han habido muchos giros de guión hasta el final. Además, llegué a la conclusión de que las cubiertas iban a formar parte de la historia, punto que me parece muy interesante al tratarse de álbum ilustrado. Por otro lado también he querido que sea una misma ilustración la que gire en torno a portada y contraportada, esto hace que siga en la misma línea que todo el álbum apaisado y que, además, le aporta valor narrativo. En cuanto a la portada es algo ambigua a propósito para situarte en el comienzo de la historia, pero sin dar demasiados datos. A su vez la contraportada deja ver a uno de los personajes, pero en el resto del álbum ya no aparece, solo aparece la imagen subjetiva de lo que ve este, creo que de esta forma se aparece una simbiosis entre el contenido de las cubiertas y el interior del álbum que le continúa aportando mucho a la historia final.

Fig.38.Mockup Cubiertas

6.3.3 Guardas

Una vez planteada la cubierta decidí realizar las guardas, quería que fuera algo sencillo ya que las ilustraciones del interior del álbum ya son bastante potentes. Por ello decidí realizar una ilustración muy suelta a línea dejando el fondo ocre liso, ya que este color está muy presente en el cromatismo de todo el proyecto. En motivo de esta ilustración alude a la metáfora, dejando ver como dos animales se desvanecen poco a poco deshilachándose, entrando en consonancia con el tema que se trata todo el proyecto.

Fig.39 Guardas

7. CONCLUSIONES

Tengo que decir que elegí este formato, el de álbum, por el reto que suponía el hecho de contar una historia mediante imágenes, relacionar estas con el texto y además ser capaz de jugar con los recursos y la libertad que este ofrece. Aún así mi incursión en el género reconozco que ha sido algo tímida y muy medida dado que al ser la primera vez, lo que he hecho es ir conociendo las posibilidades que este me ofrecía según iba desarrollando las ideas y el proyecto en sí.

En este punto me gustaría destacar varios docentes que han sido muy importantes en el desarrollo de mi trabajo, como son David Heras, profesor de Ilustración aplicada con el que comencé a dar forma a este proyecto. Después, durante este año cursando la titulación de Experto en ilustración, modalidad impartida en el Máster de Diseño e ilustración de la UPV, quiero destacar también a Miguel Ángel Giner Bou, en Guión Cómic, asignatura que en la carrera no tuve oportunidad de cursar y ha sido super útil para conocer diferentes formas narrativas. Por otro lado, Panorama del álbum ilustrado con Aitana Carrasco, que nos transmitió todos sus conocimientos sobre este género y Álbum ilustrado con Marta Comín, ella, me hizo reflexionar sobre la importancia de las historias dentro de las historias, es decir, cómo abordar el tema que nos interesa a través de las sutilezas de la narrativa secuencial, contando cosas más profundas y sutiles a través de historias aparentemente más sencillas. Aunque, de las cosas más importantes de mi aprendizaje con Marta me quedo con una frase que nos repitió varias veces en lo que duró su seminario, fue “sed honestos con vuestro trabajo” detrás de esta frase tan sencilla creo que se esconde gran parte del secreto de que un proyecto salga bien, sobre todo de que nos sintamos orgullosos de él y lo hagamos nuestro. Todas estas personas me han aportado infinidad de recursos y referentes que, hasta ahora desconocía en gran medida, herramientas muy valiosas para llevar a cabo este trabajo y por supuesto proyectos futuros.

El espacio transitado desde el principio de la idea, hasta el punto en el que hoy está ha sido muy interesante y enriquecedor, me gustaría destacar todo el trabajo invisible que ha supuesto tanto la narrativa como la parte gráfica. Estos dos puntos han sido una continua reflexión sobre cómo transmitir el tema principal de una forma sólida y sutil, y cómo desarrollar la idea para que tuviera los ingredientes necesarios dentro del género de álbum. Respecto a la parte gráfica también quiero destacar la reflexión continua que ha supuesto adaptar la gama cromática a la historia para que esta tuviera el tono necesario y fuera una aportación realmente clave en la narrativa.

Considero que el proyecto tiene el nivel de acabado y desarrollo pertinentes, exigibles por cualquier editor y cumple con la mayoría de requisitos para poder presentar a concurso por ello estoy satisfecha con el trabajo realizado y por haber sido capaz de llevarlo a cabo.

Ahora, es el momento de “dejar reposar” para acomodar ideas, algo que siempre es positivo y ocurre de manera natural en proyectos de largo recorrido. Es necesario tomar distancia, salir del círculo de pensamientos en torno al trabajo y volver en un tiempo para seguir su desarrollo y seguramente modificar aspectos que hoy no soy capaz de percibir.

Por último ha sido un placer y de vital importancia para mí, tener la oportunidad de realizar prácticas de empresa en Studio Dulk junto con un referente para mí, como ya he nombrado anteriormente, Antonio Segura, Dulk, del que he podido aprender muchas cosas en un breve periodo de tiempo, tanto en el ámbito conceptual, gráfico y pictórico, aspecto que he visto reflejado en la evolución de mi propio Álbum y en mi forma de trabajar a partir de ahora.

8. REFERENCIAS

AMAO CENICEROS, M. Nuevas formas de street art: una aproximación desde la teoría de los campos. En: Iztapalapa. Revista de ciencias sociales y humanidades (Ciudad de México) 2017, Vol. 38, No82. Versión Online ISSN 2007-9176 [Consulta: 2020-mayo-14]. Disponible en: <<http://dx.doi.org/10.28928/revistaiztapalapa/822017/aot1/amaocenicerosm>>

ASSUCENA ALCARAZ, L. Ilustraciones sobre la obra de Haruki Murakami [Trabajo final de grado] Valencia: Universidad Politécnica de València, 2014.

DOMINGO PARRA, MaD. Conciencia Híbrida. Animales humanizados [Trabajo final de grado] Valencia: Universidad Politécnica de València, 2014.

BERZBACH, F. Psicología para creativos. Barcelona: Gustavo Gili, 2013.

BASCHET, M. Natcha. Madrid: Errata Naturae Editores S.L, 2018.

CHINN, M. Cómo escribir e ilustrar una novela gráfica, Barcelona: Norma Editorial, 2006.

DE DIOS, O. Rana de tres ojos. España: Apila Ediciones, 2017.

EVE, Rosie. Cuando el hielo se derrite, Zahorí Books, 2018.

GIORDANO, P. En tiempos de contagio. Barcelona: Penguin Random House Grupo Editorial, 2020.

JARDÍ, E. Pensar con imágenes, Barcelona: Gustavo Gili, 2012.

LIPACE, L. Materia, luz y sensación. Proyecto artístico interdisciplinar sobre el color [Trabajo final de grado] Valencia: Universidad Politécnica de València, 2017.

MONTES, C; SALA, O. La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio. Las relaciones entre el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano. En: Ecosistemas, revista científica de ecología y medio ambiente (Madrid, España). Laboratorio de Socio-Ecosistemas, Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid, 2007, No16, ISBN 1697-2473 [consulta: 2020-mayo-13]. Disponible en: <hXps:// revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/arhcle/view/120/0>

MUNARI, B. La fantasía, la invención y la creatividad piensan, la imaginación ve. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2018.

SACCHETTI, E. Arte y antropología: reflexiones en torno a la aproximación. La representación del cuerpo como un lugar de encuentro. En: Centro de Estudios Andaluces (España) 2009, Serie 4, No1 SE-900-09 [Consulta: 2020-mayo-14]. Disponible en: <hXps://dialnet.unirioja.es/servlet/arhculo?codigo=5688833>

SALISBURY, M.. Ilustración de libros infantiles: cómo crear imágenes para su publicación. Barcelona: Acanto S.A, 2011.

SALISBURY, M. El Arte de ilustrar libros infantiles. Barcelona: Blume, 2012.

SEDAK, M. Caldecott & Co: Notes on Books and Pictures. Nueva York: Noonday Pr, 1988.

SGARAMELLA, C. Paisajes de palabras. Poesía visual y arte en la naturaleza. [Trabajo final de Máster] Valencia: Universidad Politécnica de València, 2012. Urban Arts Magazine. London, UK: Phoenix Publications LTD, 2020, No4, ISSN: 2399-4398

SHULEVITZ, U. ¿Qué es un libro álbum?. El libro álbum: invención y evolución de un género para niños. Caracas: Banco del Libro, 2005.

TOLMAN, M; TOLMAN, R. La casa del árbol, Adriana Hidalgo, 2018.

THOREAU, H. Walden, Boston: Ticknor and Fields, 1854.

VAZQUEZ DE LA UENTE, MaM. Recreación visual del arte urbano. En: Ge-Conservación (Madrid) 2015, No 10/ 2016. ISSN: 1989-8568 [Consulta: 2020-mayo-14]. Disponible en: <hXp:// observatoriodearteurbano.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/01/Ge-conservacio%CC%81n- N%C2%BA10-Suplemeto-Arte-Urbano.pdf>

VERA-VILLARROEL, P. Psicología y Covid-19: Un análisis desde los procesos psicológicos básicos. En: Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology 2020 Vol. 14 No1 10-18 ISSN: 0718-4123 [Consulta: 2020-mayo-14]. Disponible en: <hXps://dialnet.unirioja.es/servlet/arhculo?codigo=7365555>

VILLAVERDE, N. Una antropóloga en la luna, las historias más sorprendentes de la especie humana. Madrid: Ediciones Oberon, 2017.

8.1 Referencias Web

<https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.aav5570>

<https://rewildingeuropa.com/what-is-rewilding-2/>

<https://www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/yaguarete/por-que-peligro>

<https://elasombrario.publico.es/pilar-adon-escritora-absurdo-la-especie-mas-inteligente-este-acabando-habitat/>

<https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200412/los-rinoceron-tes-se-sirven-de-unos-pajaritos-para-detectar-a-sus-depredadores-7925505#:~:text=Los%20rinocerontes%20negros%20cuentan%20con,y%20heridas%20de%20estos%20mam%C3%ADferos.>

https://www.ecologiaverde.com/aves-en-peligro-de-extincion-3606.html#anchor_7

9. ÍNDICE DE FIGURAS

Fig.1. Boceto, idea para el proyecto. (pág.5)

Fig.2. En 1638 aparece el “Orbis Pictus” de Comenius, primer libro de texto ilustrado de la historia. (pág.8)

Fig.3. S. XIX “Voyages extraordinaires” de Jules Verne y Pierre Jules Hetzel. (pág.8)

Fig.4. En 1844 “Die Strummelpeter” Heinrich Hoffman. (pág.9)

Fig.5. En 1846, “The Book of Nonsense” de Edward Lear compuesto por lo que se denomina “Limericks” o Quintillas en Castellán. (pág.9)

Fig.6. En 1962 “Pequeño azul y pequeño amarillo” de Leo Lionni. (pág.10)

Fig.7. En 1963 “Donde viven los Monstruos” de Maurice Sendak. (pág.10)

Fig.8. En 2004 “El libro triste” de Michael Rosen y Quentin Blake. (pág.11)

Fig.9. En 2018 “Cuando el hielo se derrite” de Rosie Eve. (pág.12)

Fig.10. En 2018 “Natcha” de Mélodie Baschet. (pág.12)

Fig.11. THOREAU, H. Walden, Boston: Ticknor and Fields, 1854. (pág.13)

Fig.12. “Pentagonal white home”, 2018. (pág.15)

Fig.13. “Falling”, 2016. (pág.15)

- Fig.14 GIORDANO, P. "En hempos de contagio", 2020. (pág.16)
- Fig.15 GIORDANO, P. "La soledad de los números primos", 2011. (pág.16)
- Fig.16 Beth Cavener "The Question That Devours" 2012. (pág.17)
- Fig.17 "Tributo" 2017. (pág.17)
- Fig.18 Bezt : Connection "Connection", 2013. (pág.18)
- Fig.19 Sainer : "The other side of the game", 2012. (pág.18)
- Fig.20. "Frágil" Exposición individual "Legado", 2018. (pág.19)
- Fig.21. "Río de Cristal" Exposición "Ephemeral Treasures", 2021. (pág.19)
- Fig.22. "Pajarera" Exposición individual "Legado", 2018. (pág.20)
- Fig.23. Fotografía intervenida, Biográfico. (pág.20)
- Fig.24. "Soñé que era un ser humano. ¡Fue una pesadilla!" 2014. (pág.20)
- Fig.25. "Mientras estés de pie, dale una mano a los que han caído". (pág.21)
- Fig.26. "Ella" 2009. (pág.21)
- Fig.27. Cronograma. (pág.23)
- Fig.28. Logline. (pág.24)
- Fig.29. Storyboard (pág.25)
- Fig.30. Storyboard (pág.25)
- Fig.31. Mockup Cubiertas (pág.26)
- Fig.32. Mockup Arte final (pág.26)
- Fig.33. Arte fina (pág.27)
- Fig.34. Arte final (pág.27)
- Fig.35. Arte final (pág.28)
- Fig.36. Mockup Arte final (pág.28)
- Fig.37. Arte final (pág.29)
- Fig.38. Mockup Cubiertas (pág.30)
- Fig.39. Mockup Guardas (pág.30)

10. ANEXOS

- Anexo I. Ilustraciones realizadas para el proyecto y descartadas.
- Anexo II. Bocetos.
- Anexo III. Maquetación
- Anexo IV. Cubiertas.

